

INDICE:

-Justificación.....	Pág.1
1. Descripción de la propuesta en términos de los resultados obtenidos y el proceso seguido.....	Pág.2
1.1-Introducción, traslado del graffiti de las calles a la universidad.....	Pág.2
1.2 -Ideas y objetivos, función revitalizadora de espacios degradados.....	Pág.3
2. Contextualización de la propuesta a la luz de la historia del arte, las teorías estéticas o discursos artísticos pasados o presentes relevantes.....	Pág. 6
2.1-Aproximación a la pintura mural, paseo por distintas épocas y lugares	Pág. 6
2.2-Muro y muralismo: relaciones entre arquitectura y pintura.....	Pág. 11
2.3-Arte público en el medio urbano.....	Pág. 16
2.4-El muro espacio divisorio, la frontera.....	Pág. 19
2.5 -Graffiti,... ..	Pág. 20
2.5.1-La influencia del graffiti.....	Pág. 25
2.5.2 -Aceptación y consolidación del graffiti como disciplina artística contemporánea.....	Pág. 26
3. Información técnica detallada sobre todos los aspectos y procedimientos que han contribuido a su materialización.....	Pág. 28
3.1 -Introducción al museo a cielo abierto.....	Pág. 28
3.2 -Referentes.....	Pág. 28
3.3-San Julián museo a cielo abierto.....	Pág. 31
3.3.1-A cielo abierto.....	Pág. 32
3.3.2-Calado social y repercusión mediática.....	Pág. 35
3.3.3-Concursos de san Julián, respaldo institucional.....	Pág. 35
3.4-Creación de espacios de aprendizaje.....	Pág. 37
3.5-Algunos ejemplos de interés internacional.....	Pág.41
4. Conclusiones.	Pág.46
5. Bibliografía y webgrafía.....	Pág. 47
6. Anexo	

JUSTIFICACIÓN:

La idea de la realización de este proyecto no solo está planteada como un requisito a cumplir impuesto por parte de la Universidad, sino más bien como la documentación y justificación de mi búsqueda personal y artística que he venido llevando a cabo durante estos últimos años, y, que se ha materializado en lo que hoy se conoce como **MUSEO A CIELO ABIERTO**.

La situación y el enclave han sido inmejorables, ya que por un lado, la pintura mural o graffitis, estaban muy mal considerados en la ciudad de Teruel y la gente por motivos evidentes “ya que no había prácticamente ningún mural”, no tenían conocimientos sobre la gran versatilidad de esta modalidad, que abarca mucho más que la simple y básica firma o “tag” y por otro lado, porque me encontraba en esta ciudad para aprender y formarme y poder progresar y evolucionar todo lo posible dentro del marco de la Universidad. Esta conjunción de elementos han sido el caldo de cultivo necesario para que prácticamente y sin darme cuenta, desde el primer día pusiera en marcha el proyecto que he ido desarrollando durante estos cuatro años que ha durado la carrera y que espero siga desarrollándose y ampliándose en años venideros, con mi participación “cosa que me encantaría” o sin ella, ya que el **Museo A Cielo Abierto** es llevado a cabo por mucha más gente.

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

1.1. TRASLADO DEL GRAFFITI DE LAS CALLES A LA UNIVERSIDAD.

El graffiti tiene que formar parte inseparable e incuestionable de la Universidad. A estas alturas no debería preguntarse nadie el peso de esta disciplina que ya es reconocida y admirada por parte de muchos sectores de la sociedad. Hablamos de pintura, de murales, de una técnica que se aprovecha de la tecnología para poder desarrollar trabajos igual de espectaculares y/o dignos como los que podríamos desarrollar con pinceles y pigmentos. El graffiti es actualidad y sería muy negativo obviar el tirón y la demanda que le precede, la Universidad no debe permitírselo, y entendiéndolo así encontramos este proyecto en una universidad muy cercana. Sin irnos muy lejos, simplemente acercándonos a la Universidad Politécnica de Valencia, podemos encontrarnos con el festival Poliniza, comisariado por **Juan Canales 1**. Nació en abril de 2006 con la intención de hacer confluir simbióticamente dos mundos inicialmente alejados como la Universidad y el arte urbano y se ha convertido en un referente debido a su originalidad, realismo, internacionalidad e impacto mediático, según destaca la propia institución académica.

Realismo porque se "interviene directamente, sin falsos muros que retirar una vez finalizado el evento, por lo que las obras permanecen hasta la siguiente edición del festival, respetando a su vez el carácter efímero del graffiti".

También destaca por su internacionalidad, ya que desde su inicio han participado 159 artistas de 14 países diferentes como Italia, Alemania, México, Países Bajos, Francia, Colombia, Cuba, Ucrania, Polonia, Chile, Bélgica, Argentina, Rusia y España.

Pensando en el nuevo edificio de los estudios del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en Teruel, entiendo que ahora si tiene la autonomía y la capacidad para poder plantear proyectos de decoración e intervención mural, no necesariamente iguales que el anteriormente mencionado, ya que quizás ni la ciudad, ni la situación actual podrían permitirlo. Pero lo que también está claro es que hay que potenciar, promocionar, agilizar y facilitar futuros proyectos decorativos que tengan como telón de fondo la arquitectura del nuevo edificio y así poder dotarlo de un carácter y un aura especial que lo distinga del resto.

IDEA Y OBJETIVOS

1.2. FUNCIÓN REVITALIZADORA DE ESPACIOS DEGRADADOS.

Lejos del debate popular sobre si el graffiti debe considerarse una modalidad de arte urbano, lo cierto es que este movimiento ha revolucionado la imagen visual de los territorios. Aunque algunos gestores luchan contra ellos, otros han tomado la determinación de seguir el lema “si no puedes con el enemigo...únete a él” y han sabido ver en esta forma de expresión, una excelente ocasión para mejorar el atractivo de la ciudad y rehabilitar espacios que antes estaban en desuso.

Tal y como afirma **Marcus Hurst 2** entrevistado por el canal de comunicación de Territorio y Marketing, el graffiti da una segunda oportunidad a aquellos espacios, edificios y parques que han quedado olvidados con el paso de los años. Y es que lejos del graffiti molesto y vandálico, este término ha reinventado la ciudad. Si años atrás estas marcas o pintadas se utilizaban como medio de reivindicación, ahora esa reivindicación pasa por una colaboración entre gestor y creador en busca de un objetivo común: conciliar los gustos y preferencias del ciudadano a las necesidades del territorio.

Las intervenciones murales en los diferentes lugares donde se llevan a cabo hacen a la vez la función de elemento decorativo y saneador del entorno.

Muchas veces la elección del espacio tiene principalmente la intención de dotar al lugar de un interés que ha perdido con el tiempo y al que la ciudad le ha dado la espalda en algún momento. Estos lugares que no son bonitos, que incluso pueden ser feos y que pueden tener una segunda oportunidad o mejor dicho deben tenerla, son principalmente nuestro campo de acción: medianiles, paredes de bloque, muros semiderruidos, solares y callejuelas son zonas muy interesantes donde poder actuar.

2 HURST, Marcus (<http://www.territorioymarketing.com/el-arte-urbano-llega-a-los-territorios-para-quedarse>)

Antes de la intervención

Después de la intervención

Nº 1 8 x 6m aprox. spray y pintura plástica, ubicado en la calle Florida.

Carlos Navarro Pérez y Luis Manuel Ramos Luna.

Antes de la intervención

Después de la intervención

Nº 2 3 x 5m aprox. Spray y pintura plástica, ubicado en la rotonda de la Ctra. San Julián.

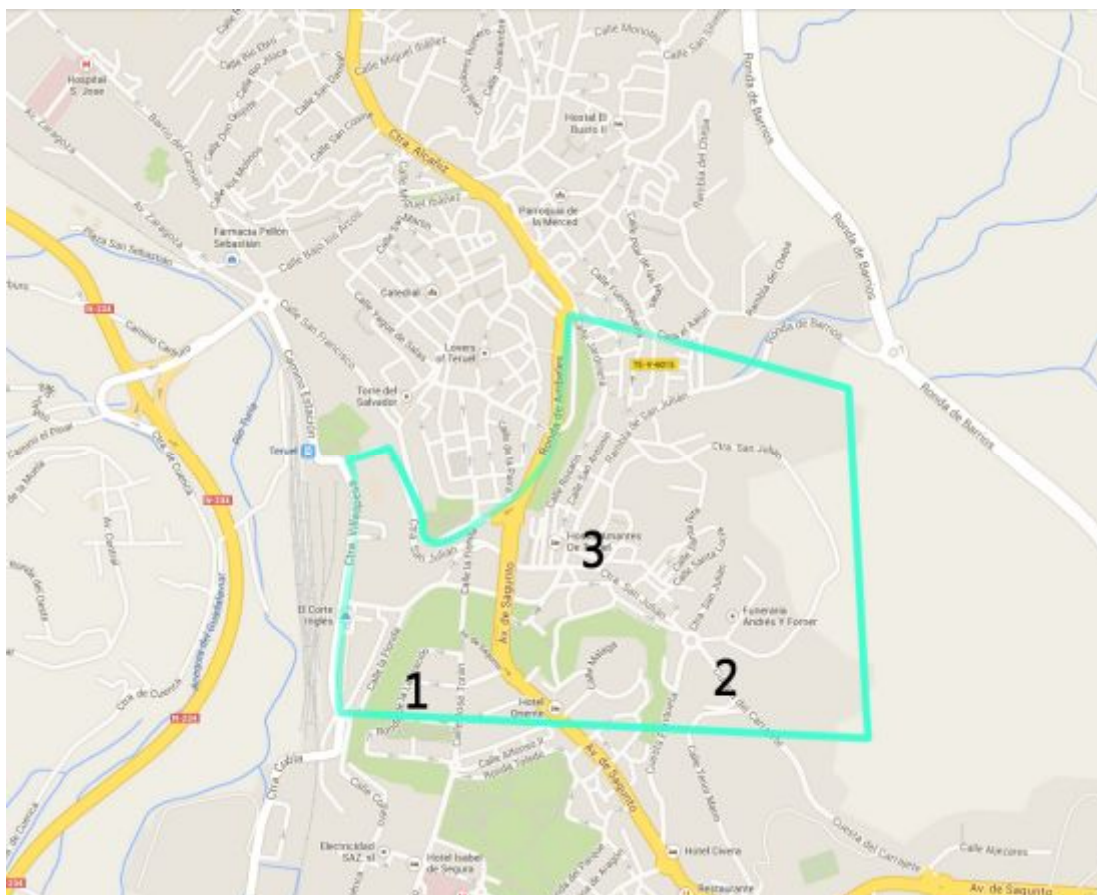
Luis Manuel Ramos Luna.

Otro ejemplo de intervención, esta vez en un solar.

Nº 3 1,5x 1,5m, spray, ubicado en un solar de la calle eras de San Julián.

Luis Manuel Ramos Luna.

Plano de San Julián

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

2.1. APROXIMACIÓN A LA PINTURA MURAL (PASEO POR DISTINTAS ÉPOCAS Y LUGARES).

Ya en el paleolítico, los seres humanos decoraban los muros de sus refugios. En las pinturas rupestres del Paleolítico se simbolizan animales y líneas. En el Neolítico se representaban animales, seres humanos, el medio ambiente y manos, representando además el comportamiento habitual de las colectividades y su interacción con las criaturas del entorno y sus deidades. Entre las principales figuras presentes en estos grafos encontramos imágenes de bisontes, caballos, mamuts, ciervos y renos, aunque las marcas de manos también ocupan un porcentaje importante. Frecuentemente se muestran animales heridos con flechas. Los motivos y los materiales con que fueron elaboradas las distintas pinturas rupestres son muy similares entre sí, a pesar de los miles de kilómetros de distancia y miles de años en el tiempo. Todos los grupos humanos que dependían de la caza y recolección de frutos efectuaron este tipo de trabajo pictórico.

En la pintura rupestre generalmente se usaban uno o dos colores, incluyendo algunos negros, rojos, amarillos y ocre. Los colores también llamados pigmentos eran de origen vegetal como el carbón vegetal, de fluidos y desechos corporales como las heces, compuestos minerales como la hematita, la arcilla y el óxido de manganeso, mezclados con un aglutinante orgánico resina o grasa.

Los colores se untaban directamente con los dedos, aunque también se podía escupir la pintura sobre la roca, o se soplaban con una caña hueca finas líneas de pintura. En ocasiones los pigmentos en polvo se restregaban directamente en la pared y asimismo se los podía mezclar con algún aglutinante y aplicar con cañas o con pinceles rudimentarios. Como lápices se usaban ramas quemadas y bolas de colorante mineral aglutinadas con resina. A veces se aprovechaban desniveles y hendiduras de la pared para dar la sensación de volumen y realismo.

Un ejemplo son las pinturas de la cueva de Altamira (Cantabria, España), que tienen una antigüedad de aproximadamente 15.000 años. Un grupo de cazadores del paleolítico superior decoró sus paredes y techos con distintas figuras, casi todas de animales. Aplicaban pigmentos naturales (rojos, marrones y negros) directamente sobre el muro, y usaban sus manos y unos primitivos pinceles hechos con ramas y hojas. Estas pinturas tienen un carácter simbólico: al representar un bisonte, por ejemplo, esperaban tener suerte en la caza. Pinturas de este tipo las encontramos en toda Europa, desde la cornisa cantábrica hasta los montes Urales.

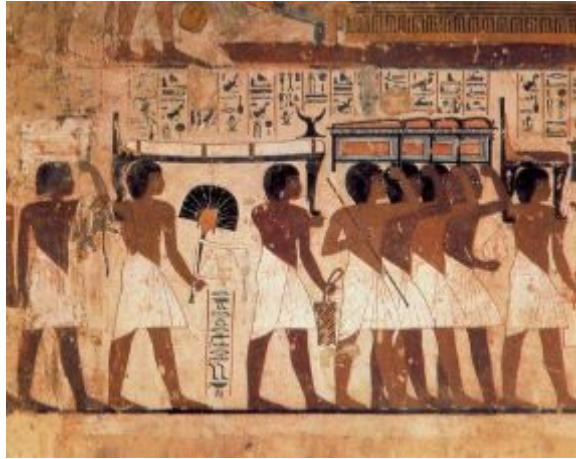
:
Pintura de las cuevas de Altamira
Aproximadamente 15000 años

En Egipto (hacia el 3150^a.C hasta el 31^a.C) la pintura fue eminentemente simbólica, funeraria y religiosa. La técnica pictórica de los egipcios fue un precedente de la pintura al fresco o témpera, ya que hacían de los pigmentos naturales, extraídos de tierras de diferentes colores, una pasta de color, que mezclaban con clara de huevo y disolvían con agua para poder aplicarlo sobre los muros, revestidos con una capa de tendido "seco" de yeso.

Sus procedimientos fueron el fresco, el temple, el encausto y a veces también el esmalte en joyas, amuletos, estatuillas de respondientes y azulejos de revestimiento en muros interiores. Sus colores fueron vivos y variados en cada escena y las más antiguas pinturas parietales decorativas que se conocen fueron policromas, y de colorido uniforme. Los tintes base se obtenían: el negro, del carbón, el blanco, de la cal o de yeso, el amarillo y rojo-ladrillo, del ocre natural del desierto, el verde, de la malaquita y el azul, del lapislázuli.

también decoraban los muros con esculturas o pinturas. Usaban la técnica al temple, y narraban historias de sus dioses, de las dinastías faraónicas y escenas cotidianas.

Imagen 2: Pintura mural Egipcia

Imperio romano (753ª.C-476d.C) la pintura en Roma tenían una finalidad práctica: decorar las casas y palacios. La condición social del pintor era la de un artesano, aunque los que pintaban sobre tabla tenían mayor prestigio.

La pintura mural se realizaba con la técnica del fresco, aunque también se discute que en algunas ocasiones se utilizaran técnicas mixtas. Para la pintura sobre tabla se utilizaban las técnicas al temple y a la encáustica. La gama de colores era amplia, ya que a la del mundo griego y egipcio se les suman algunos colores más. Destacan el negro, el blanco, el rojo y el amarillo, aunque a veces también se utilizaron verdes, azules y violetas.

La pintura romana se clasifica en cuatro estilos a partir del siglo XIX y fueron establecidos en base a las pinturas conservadas en Pompeya, las pinturas murales más famosas que se han conservado hasta la actualidad casi intactas, ya que el volcán Vesubio cubrió toda la ciudad con lava, evitando, así, su deterioro.

*Imagen 3: Pinturas de Pompeya
S. I A.c.*

En Oriente, las pinturas murales más conocidas se encuentran en las cuevas de **Ajanta**, **en India**. Fueron pintadas al fresco, entre el año 200 y el 600, por monjes budistas. Todas las pinturas narran escenas de la vida de Buda.

*Imagen 4: Pintura de Ajanta en India
Hacia el año 550*

También en la **América precolombina** las distintas culturas decoraban muros y paredes. La ciudad maya de **Bonampak** (que significa ‘muros pintados’) destaca por sus frescos, realizados hacia el año 790, según las inscripciones jeroglíficas de los muros. Las pinturas están realizadas sobre un aplanado de cal, y en ellas se usaron pigmentos de origen mineral: los rojos y rosados se obtuvieron a partir del óxido de hierro; el amarillo y los ocre proceden de la limonita; el negro, del carbón, y el azul es una mezcla de tinte añil y arcillas.

Los frescos se sitúan en tres salas de uno de los edificios y relatan una batalla: en la sala número I se narran los preliminares de la contienda, y destaca especialmente el conjunto de los músicos y danzantes; la batalla se desarrolla en la sala número II, con el extraordinario conjunto de la entrega de los cautivos y el fantástico escorzo de uno de los prisioneros moribundos, y por último, el sacrificio final, en la sala número III. Narran la historia de la última dinastía que reinó en esa ciudad.

*Imagen 5: Fresco de Bonampak
Representa a cautivos de guerra esclavizados.
Año 790*

Durante la **Edad media**(S V y XV) se usaba la pintura mural para educar y enseñar a los fieles las historias sagradas, pues muy poca gente sabía leer.

En el **Renacimiento**(S XV y XVI) y el **Barroco**(S XVII), esta técnica alcanzó su máxima importancia. Se decoraban templos, iglesias, palacios..., y los temas ya no eran solo religiosos, sino también mitológicos (narraban las historias de los dioses griegos y romanos) o históricos. Los grandes pintores del momento destacaron en este arte: **Rafael** (Urbino, 6 de abril de 1483 – Roma, 7 de abril de 1520), **Miguel Ángel** (Caprese, 6 de marzo de 1475 – Roma, 18 de febrero de 1564), **Leonardo**. (Vinci ,15 de abril de 1452 y falleció en Ambroise ,2 de mayo de 1519)

*Imagen 6: Detalle fresco Capilla Sixtina
Años 1508 y 1512
Miguel Ángel*

En el **siglo XX** se produjo un resurgimiento de la pintura mural en Centroamérica, destaca **México**, gracias a un movimiento artístico que recibió el nombre de muralismo que retrataba temas como la revolución, la lucha de las clases y el hombre indígena. Sus principales representantes fueron **Diego Rivera** (Guanajuato, 8 de diciembre de 1886 - Ciudad de México, 24 de noviembre de 1957), **Rufino Tamayo** (25 de agosto de 1899- Tlaxiaco, Oaxaca , 24 de junio de 1991, Ciudad de México) y **José Clemente Orozco** (Jalisco, 23 de noviembre de 1883 - Ciudad de México,7 de septiembre de 1949), que lucharon por una vuelta a este tipo de pintura. Más que sólo una corriente artística, el muralismo fue un movimiento social y político de resistencia e identidad nacional y uno de los logros más destacados del arte público del siglo XX. Con la ayuda del gobierno, decoraron hospitales, escuelas, bibliotecas y otros edificios públicos.

Imagen 7: Ejemplo de muralismo Mexicano.

2.2. MURO Y MURALISMO: RELACIONES ENTRE ARQUITECTURA Y PINTURA.

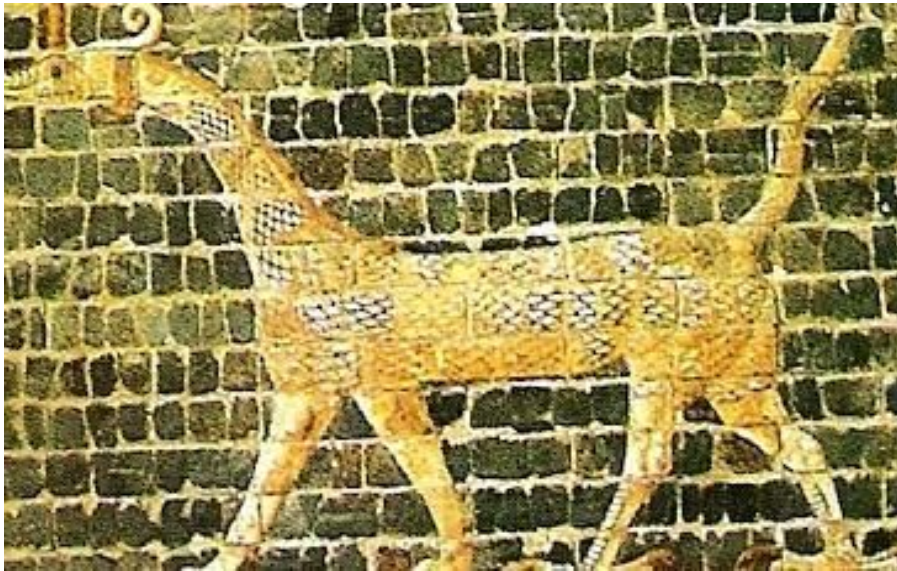
(La relación de la pintura con el soporte a lo largo de los tiempos).

Los vínculos entre arquitectura y pintura no son nuevos. Esta relación se manifiesta en la historia de la cultura como uno de los hitos más importantes, y los testimonios que hoy son visibles, presentan un campo heterogéneo de imágenes y técnicas. El enlace de arquitectura y pintura, debe entenderse como la dualidad de un soporte arquitectónico (muro, techo o bóveda) y una realización plástica – pictórica que se inscribe en este último para formar un solo todo con el.

La pintura mural ha estado presente a partir de las civilizaciones primigenias que desarrollaron un “lenguaje” pictórico adscrito a lo que ellos construyeron como recintos sagrados o profanos.

Los casos más emblemáticos del mundo antiguo se encuentran en los ladrillos esmaltados de Mesopotamia (3.000A.c. 539A.c) Lo más característico del arte asirio son los toros alados. Estas figuras representan la evolución histórico- artístico de Mesopotamia. En aquellas tierras, el toro siempre fue un animal sagrado, asociado a Sin, el dios lunar. Se creía que los rayos lunares hacían brotar las cosechas. Por lo tanto, el toro (Sin) fue el principio germinador de las cosechas. La cabeza humana, vino más tarde, para dotarlo de inteligencia y las pinturas Egipcias (hacia el 3150A.c hasta el 31A.c) conocidas como textos de las pirámides, templos o palacios.

Imagen 8: Ladrillos esmaltados de Mesopotamia. Fragmento de la puerta de Ishtar, conservada en el Museo Pergamon de Berlín.

En la esfera de la cuna de Occidente, el mundo Greco-Latino aportó un número importante de imágenes insertas en el espacio habitable. Estas comunidades mediante técnicas al encausto, fresco y mosaicos, realizaron obras que van desde las narrativas religiosas, hasta aquellas de orden profano dedicadas a la diversión y esparcimiento ligados con el sibaritismo.

El paso del politeísmo al monoteísmo en Occidente, generó otra dimensión del nexo arquitectura-pintura. Esta articulación conservó las técnicas de ejecución greco-latinas con algunas variantes aportadas por los talleres dirigidos por los maestros de oficio y los maestros de obra. La articulación de las imágenes concentró su discurso en los códigos que rigen el cristianismo medieval.

El repertorio que se dispuso en esos lugares, muestra severas evidencias de un hieratismo en donde el dogma cruza fuertemente la plástica (Bizantino y Románico), como también otros tipos de narraciones visuales en donde la expresión muscular y la fuerza “titanesca” del cuerpo humano en estado de desnudez, se conecta con la historia sagrada. (Miguel Ángel y la Capilla Sixtina)

Se crean representaciones del universo cósmico-metafísico cuyas efigies antropomorfas cumplen la función de narrar aquellos elementos más representativos asociados a la historia sagrada o profana, y esta última a su vez vinculada al sentido de las edificaciones.

Algo diferente es el caso en donde la pintura y la arquitectura se emparentan bajo el discurso político. Para ello sirva como ejemplo el Muralismo Mexicano de las primeras décadas del siglo XX. La tríada formada por Ribera, Orozco y Siqueiros (Ciudad de México; 29 de diciembre de 1896 – Cuernavaca; 6 de enero de 1974) constituye la muestra más representativa de esta estética latinoamericana. A ellos habrá que sumar las obras de González Camarena (Guadalajara, Jalisco; 17 de febrero de 1917 — Las Lajas, Veracruz; 18 de abril de 1965).

*Imagen 9: Civilización Americana - Los Dioses del Mundo Moderno
1932*

Fresco

Detalle de la sección post-Cortes

Biblioteca Baker, Dartmouth College, New Hampshire

Orozco, José Clemente

Los enlaces de arquitectura y pintura en las últimas décadas, además de haber variado las técnicas, han diversificado la forma y el contenido del discurso. El recinto arquitectónico alberga por medio del muralismo, distintas “voces” pictóricas.

*Imagen 10: Presencia de América Latina,
Entre Noviembre de 1964 y abril de 1965
Casa de arte" José Clemente Orozco" de la
Universidad de Concepción, Concepción Chile
Jorge González Camarena*

*Imagen 11: "Memoria Visual de una Nación",
1996
Fresco
Ubicado en la estación del Metro Universidad de Chile.
Mario Toral.*

El Metro de Santiago constituye un buen ejemplo para ello. Las obras que se muestran al público, dejan ver desde realismos contemporáneos (La Moneda- Guillermo Muñoz Vera), y surrealismos histórico-narrativo (U. de Chile – Mario Toral), hasta figuras recortadas en metal coloreado y volúmenes neo pop de gran fuerza cromática.

Las pinturas murales contemporáneas, especialmente las de las últimas décadas, parecieran no importarles el lugar para el cual fueron concebidas, en otras palabras, el fenómeno de incorporación muro-mural-lugar, no se constituye como un problema a solucionar, ya que algunos realizadores otorgan una mayor importancia a la presentación de su propio discurso, que a la creación de un dialogo con los enunciados insertos en el espacio arquitectónico. Todo ello mas bien puede interpretarse como “obras puestas en” tal o cual lugar, en vez de ser obras que componen el espacio y el lugar.

El problema de la integración no es menor, sobre todo cuando la obra se realiza fuera del espacio que la contendrá. Tampoco debe entenderse que la obra pictórica se sume al muro, si no que el muro y la obra sean una sola cosa, y ambos compongan el espacio arquitectónico.

De acuerdo a lo dicho, el mural debe asumir la categoría estética de un recubrimiento plástico que es parte del todo habitable.

2.3 .ARTE PÚBLICO EN EL MEDIO URBANO.

La cultura contemporánea del mercado de consumo y la democracia ponen de moda paradigmas culturales y comportamientos artísticos que desbordan los límites de lo convencional (también de la experiencia estética convencional), apeándola del pedestal, deslocalizándola y sometiéndola a nuevas tensiones formales y conceptuales. Surgen nuevos mitos modernos y democráticos, que destronan a los antiguos (las virtudes, los ideales y los héroes nacionales, la historia, el poder...) de la mano de una pujante clase media que, en Occidente, se convierte en protagonista social de época, consolidando las convicciones, metas y comportamientos que le son propios. En esta circunstancia, coincidente con un tiempo de auge económico y de expansión y crisis urbana, también social, renace el interés por el arte público, una actividad relacionada con la revitalización y mejora de los centros y áreas urbanas, que el purismo y el funcionalismo del planeamiento contemporáneo habían deshumanizado y vaciado de significado. Desde las Administraciones, tanto en América, sobre todo, como en Europa, se intenta recuperar el valor de los espacios urbanos a través del arte, crear lugares para la ciudadanía, que amortigüen las agresiones del urbanismo duro moderno y aporten espacios vivibles. Con ese propósito se impulsan proyectos técnicos (operaciones de micro urbanismo, equipamiento público, mobiliario urbano, diseño ambiental...), pero también artísticos (jardinería, arte público, arquitectura de autor...), con resultados muy dispares.

2012

Spray

Muros contiguos al ascensor de San Julián

Pintura realizada en un espacio público de Teruel que incita a la colaboración ciudadana en el proyecto (Museo a cielo abierto) que se está llevando a cabo en el barrio de San Julián (coge y pinta).

La ciudad se entiende como una estructura codificada, tradicionalmente rica en estímulos pero cada vez más uniforme y despersonalizada, cuya urbanización y diseño se ha expandido creando mega estructuras inhumanas y generando problemas a escala global con incidencia directa en la vida ciudadana.

Igual que en la ciudad se puede crear una paleta propia mediante la elección de materiales y colores, también se puede influir en los modelos de actividades mediante decisiones de proyectos, que creen mejores o peores condiciones para lo que pasa en la calle, dando lugar a ciudades animadas o sin vida.

Esta es su característica de dualidad, ya que para mantener su carácter servicial debería ser capaz de traducir sus experimentaciones al terreno de la arquitectura corriente para la gran masa, que es lo que finalmente constituye la imagen representativa de los paisajes urbanos.

Una sociedad libre deja mucho espacio para las diferencias existentes entre las personas, y no solo para las diferencias naturales.

La idea de libertad se entiende habitualmente inherente a la situación de un estado democrático, a pesar de que las propias formas de control desarrolladas por el formato global de economía de consumo hace que en verdad cuestionemos la auténtica autonomía del individuo para componer su hoja de ruta vital.

Puede mirarse la calle como una alegoría a la democracia, el sistema democrático permite y proporciona la diferencia y con ella el cambio.

Fue a finales de la década de 1960 cuando se inician los primeros movimientos en el campo del arte como indicativos de un cambio de dirección que abría la puerta a ciertas prácticas artísticas fuera del museo.

El arte público se convierte en una forma de arte popular, consiguiendo en vez de la transformación del museo su expansión y dispersión por el espacio de la ciudad.

Partiendo de la base de que el arte es siempre algo público, entenderemos como arte público el que se encuentra instalado en el entorno urbano, fuera del museo.

La nueva categoría de arte público se reconoce en un tipo específico de arte, cuyo destino debe conferir al contexto un significado estético, social, comunicativo y funcional. El apoyo a las cosas públicas contribuye a la supervivencia y la expansión de la cultura democrática.

Se pueden distinguir tres nociones de arte público: **arte en los espacios públicos, arte como espacio público y arte como interés público**. La primera de las nociones, parte de la idea de extender el museo de arte moderno a la totalidad de la ciudad y cuenta con

el impulso de diferentes programas públicos que destinan un tanto por ciento del presupuesto publico para las artes, en este caso no suele darse relación de la obra con el entorno.

Este modelo fue criticado tras una década por la indiferencia que causaba en el público, y el escaso aporte de educación estética que repercutía en la población, el resultado fue el **site-specific**. **Serra 3** (San Francisco, Estados Unidos; 2 de noviembre de 1939) subrayaba el carácter disfuncional de la plaza como espacio publico y cuestionaba la ideología dominante y el poder político representado en esa plaza y reoriento el arte publico, encaminándolo hacia una revalorización implícita del arte enfocado hacia una comunidad, tendencia presente ya en la década de 1960 pero que no había obtenido respaldo. Esta evolución nos lleva a la tercera noción de arte publico, **arte como interés público**, que tiene como fundamento envolver a la comunidad local, educarla y producir un dialogo.

Se recupera el significado de lugar y la valoración del espacio urbano, cedido inútilmente a los automóviles y a la publicidad, como espacio vivible en el que los ciudadanos puedan reconocerse como pertenecientes a el, con un contexto social y políticamente determinante.

La intención de hacer un arte comprometido con lo cotidiano, no subordinado a valores estéticos y que sea comprensible por su audiencia extensa marca los procesos de la Internacional Situacionista.

Sorprendentemente existe una mayor demanda a nivel mundial para las formas” de la nada” que para las “de algo”.

Es probable que mas personas prefieran las formas de la nada porque su relativa simplicidad y carencia de rasgos distintivos las hace mas fáciles de apreciar, además de que lo que es nada esta desprovisto de contenido distintivo y es mucho menos probable que moleste u ofenda a los miembros de cualquier cultura.

La transformación del entorno, en nuestra realidad, se caracteriza por una expansión de los límites de lo construido, como extensión de la membrana urbana que se reproduce fragmentándose invadiendo la periferia como complejos residenciales que se encuentran a mitad de camino del parque temático.

En esos entornos teatralizados (las Vegas, la costa Mediterránea), el arte aparece disuelto en el espacio publico como un elemento mas, como las farolas o las papeleras, pero carente de utilidad funcional, si es que debiera tenerla y cumpliendo una función deseducadora al contribuir a trasladar una imagen exclusivamente objetual al publico.

3 SERRA, Richard: Layuno Rosas Mª Ángeles, Serra Richard, Madrid. España, Editorial Nerea, S.A.,2010.

En nuestro tiempo, la cultura en general, y el arte público en particular, han perdido el interés de las instituciones en lo que respecta a su significado socialmente enriquecido, mientras que para el público parecen haberse fragmentado los eslabones de enlace que pudieran hacerle deseable su comprensión o puesta en valor fragmentos tras los que se oculta el direccionamiento tutelado que progresivamente sitúa al individuo en una permanente faceta de consumidor, mero elemento en la estructura del mercado global. El arte en el espacio público juega un papel interesante, por tratarse de experiencias a las que el individuo se ve avocado involuntariamente y de las que puede resultar una valoración subjetiva de distinto signo.

2.4. EL MURO (espacio divisorio, la frontera).

La frontera que delimita lo público con lo privado, o mejor dicho lo visible con lo invisible.

El muro como acto simbólico y concreto donde mostrar escenas, donde poder expresar sentimientos, inquietudes, reivindicaciones o cualquier cosa que se le pueda pasar por la cabeza al autor, y no como espacio meramente divisorio arquitectónico. Transformar ese obstáculo en un elemento artístico comunicativo y dialogador, construir un recorrido con diferentes situaciones a lo largo de la urbe.

La relación de la pintura con el muro implica una experiencia emocional intensa y la intención es cambiar la imagen negativa del graffiti a través de obras pictóricas de carácter social, ecológico, políticos, etc. o donde simplemente el color y las formas tengan todo el protagonismo.

A los muros fronterizos se pueden asociar una larga serie de connotaciones: desde la segregación de “mundos opuestos”; la tentación de vivir del otro lado, de sobrepasarlo; las frustraciones del movimiento restringido; el cercenamiento del derecho a la libre circulación y el aumento del imaginario en relación con “la riqueza” que aguarda del otro lado, hasta la exclusión de las diferencias culturales.

Transformando un lugar casi “invisible”, un no-lugar, en un sitio específico. El muro como estímulo a los ciudadanos para expresarse, incorporando condiciones para nuevas actividades, aproximándolo del arte.

El muro separa (protege) el espacio privado del público; en este limbo entre dos naturalezas antagónicas nace el graffiti

Los conflictos sobre el espacio público urbano forman parte de la idiosincrasia de la convivencia en las ciudades. Así ha sido desde siempre, pero ahora seguramente estamos asistiendo a un momento de cierta crisis, o percepción de crisis, respecto a la convivencia en el espacio público urbano. Este malestar respecto al espacio público es evidente en el contexto español, como atestigua la proliferación, en los últimos años de ordenanzas municipales sobre civismo, que busca y castigan a los autores de graffiti como si de delincuentes se tratasen, e imponiéndoles severas multas en muchos casos desproporcionadas.

2.5 .GRAFFITI.

Etimológicamente, el término graffiti se deriva del italiano graffiti, plural de graffito, que significa “marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro”

Los arqueólogos y epigrafistas también llaman graffiti a las inscripciones espontáneas que han quedado en las paredes desde tiempos del Imperio Romano.

El Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española recomienda el uso de la palabra grafito. Admite como válido el uso de graffiti en singular, y de graffiti en plural, aunque recomienda usar la palabra «grafito» y «grafitos» para su plural, que son las versiones castellanizadas de graffito y graffiti respectivamente. Recomienda además que cuando se trate de un texto o dibujo pintado, y no rascado ni inciso, se utilice "pintada". Aun aceptando la castellanización de graffiti a «graffiti», se recomienda evitar el uso de graffiti, ya que en español no existe la grafía ff.

El graffiti ha existido desde el principio de la historia del hombre. Pinturas como las de las cuevas de Lascaux, en Francia (17.000 años A.c.), se grababan en las paredes con huesos y piedras, aunque el hombre enseguida anticipó las técnicas de la plantilla y el spray, al crear siluetas soplando polvo de color en sus manos mediante huesos huecos. Se han encontrado fragmentos de arcilla de la Grecia antigua en los que se habían grabado textos, y las excavaciones de Pompeya revelaron una gran cantidad de graffiti, que incluían eslóganes electorales, dibujos y todo tipo de obscenidades.

Durante la II Guerra Mundial (entre 1939 y 1945), los nazis utilizaron las pintadas en las paredes como parte de su maquinaria propagandística para provocar el odio hacia los judíos y disidentes. Sin embargo, el graffiti también fue importante para los movimientos de resistencia como método para hacer pública su oposición. Un ejemplo de ello fue La Rosa Blanca, un grupo de estudiantes alemanes que a partir de 1942 manifestó su rechazo

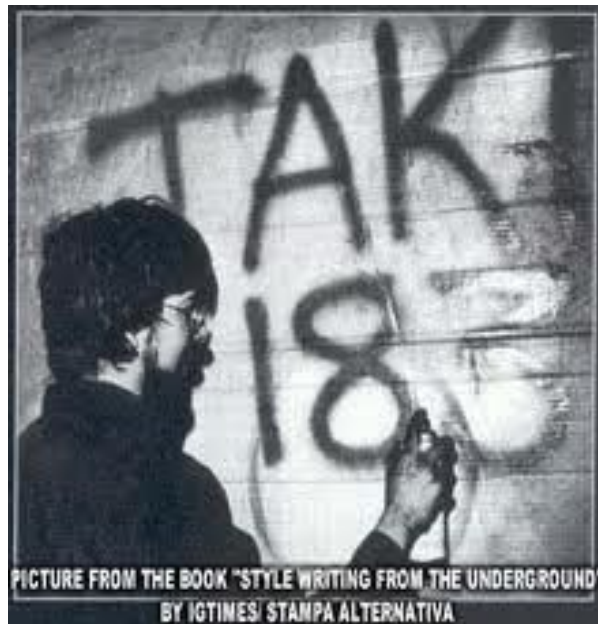
a Hitler y a su régimen a través de panfletos y pintadas, hasta que sus miembros fueron detenidos en 1943.

En las revueltas estudiantiles de las décadas de 1960 y 1970, los manifestantes expresaron sus puntos de vista mediante pósters y pancartas. Los estudiantes franceses recurrieron con frecuencia a la técnica del pochoir (término francés para designar el graffiti realizado con plantilla), precursora del actual movimiento del stencil (graffiti con plantilla).

El graffiti actual comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970 en **Nueva York y Filadelfia**, donde artistas como **Taki 183**, un chico de origen griego que a la edad de 17 años comenzó a poner su apodo. Su verdadero nombre era Demetrius (de ahí el diminutivo “Taki”) y 183 era la calle donde vivía (poner el nombre de la calle fue un elemento usado por muchos más escritores). Taki trabajaba como mensajero y viajaba constantemente en el metro de un lado a otro de la ciudad. En el trayecto estampaba su tag (firma) en todos los lados, dentro y fuera del vagón, Julio 204, Cat 161 empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del metro de Manhattan siguiendo la línea de taki183 pero sin llegar ha alcanzar la repercusión de este. La particular estructura de Nueva York, en la que los barrios más degradados de Harlem se encuentran al lado del glamour del mundo de Broadway, parece haber sido el caldo de cultivo de los primeros artistas del graffiti, reuniendo en un mismo lugar tanto cultura como grandes diferencias de clase. Se trataba de una especie de batalla contra los agentes del poder y de una salida de la pobreza del guetto. Cornbread, por ejemplo, se hizo famoso por pintar con spray su tag (la llamativa firma del escritor) en un elefante del zoo y de hecho esta considerado como el primer grafitero de todos ya que sus firmas datan de los años 60. A través de estos pioneros, nació el graffiti americano, y se extendió a lo largo y ancho del mundo arrastrando tras de sí a miles de jóvenes.

Al principio, los artistas del graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, pero pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos (Los artistas del graffiti, "writers" y/o grafiteros, antes de comenzar a pintar en la calle deben establecer un tag -seudónimo o nombre falso- que les va a representar).

1970, New York, Metro de New York.

Debido al exceso de nuevos artistas que blandían sus nombres por toda la ciudad, necesitaban nuevas formas que resaltaran su trabajo. Los tags se hicieron cada vez más grandes, hasta que aparecieron las primeras “piezas” (abreviatura de “Masterpiece”- en español obra maestra) en los trenes de Nueva York. Muchos de estos artistas buscaban la fama, ya fuese pintando más trenes o las mejores obras. Otros, como los que trabajan con plantillas o los artistas de la calle, deseaban comunicarse con el transeúnte o dar forma a su entorno sin ningún tipo de restricciones.

En un principio los artistas del graffiti se centraron en los trenes, porque viajaban alrededor de toda la ciudad y los veían diariamente millones de personas. A mediados de la década de 1980 se afirmaba que no había un solo tren que no hubiese sido pintado de arriba abajo, al menos una vez. Esta situación cambió hacia 1986, cuando las autoridades de Nueva York tomaron medidas para protegerlos de los graffiti colocando vallas alrededor de las estaciones y limpiando los trenes de manera regular.

Al mismo tiempo que las pintadas de Nueva York viajaban por toda la ciudad, el fenómeno del graffiti se extendía por todo Estados Unidos y llegaba casi a todas las ciudades. Pronto, los trenes se convertían también en un objetivo en Europa. Por la misma época, se celebraban las primeras exposiciones en Ámsterdam y Amberes. Los graffiti empezaron a aparecer prácticamente en todas las ciudades europeas desde principios de la década de 1980, aunque en Ámsterdam y Madrid se había alentado un movimiento del graffiti más temprano, que tenía sus raíces en el punk.

El graffiti tiene dos vertientes: una vertiente "legal", en la que artistas del spray son capaces de hacer cuadros y murales de gran espectacularidad y técnica, y su vertiente ilegal, en la que todo vale: metro, tren, carteles, paredes en la calle, etc. en la que no es cuestión de hacer grandes y espectaculares piezas en muros, sino pintar en los lugares más difíciles, las piezas más grandes y donde más se vean. El graffiti actualmente abarca desde grandes murales de muchos colores que son verdaderas obras de arte a pintadas de unos pocos minutos en el metro de cualquier ciudad.

Belin (vertiente legal)
2009

Vertiente ilegal
Artista desconocido

Según dicen algunos escritores: el graffiti es guerrilla urbana, lucha en contra de lo establecido, es la libertad de expresión en estado puro. Expresarse más allá de las leyes, más allá de las normas, de lo que se puede y no se puede hacer. El graffiti toca todas las superficies, mucho, poco tiempo, muchos colores, pocos. No solo es el hecho del vandalismo sino de expresarte donde no te está permitido, mostrando tu obra a todo el mundo. El graffiti es una crítica y una agresión allí donde se haga, sin límites, sin censura”.

Las letras solían predominar en el graffiti, pero hoy en día la cultura se ha ampliado: se exploran nuevas formas y han comenzado a proliferar personajes, símbolos y abstracciones. Durante los últimos años, los artistas del graffiti han utilizado un abanico expresivo más amplio. La mayoría de los artistas se han liberado de la dependencia exclusiva del bote de spray.

El graffiti, arte urbano por definición se reinventa y entra en galerías, centros de arte, museos y hasta en ferias de arte. Sobre lienzos, instalaciones e incluso esculturas, el graffiti y los artistas urbanos encuentran su espacio dentro del arte contemporáneo.

El graffiti ha evolucionado más y más creando un verdadero movimiento underground extendido por todo el mundo. Actualmente dentro de esta vertiente encontramos nombres propios como **Banksy** Se cree que nació en Yate, localidad cercana a Bristol, en 1974 pero los datos acerca de su identidad son inciertos y se desconocen detalles de su biografía y **Lose** (Madrid 1982) acumula el mayor número de superficie de tren pintada en toda España. La policía le acusa de siete delitos de desórdenes públicos y ocho de daños.

El caso de Banksy es especial debido que es un artista que podríamos englobar también en la vertiente legal, debido a que parte de su trabajo se ha expuesto en museos y galerías de todo el mundo.

2.5.1. LA INFLUENCIA DEL GRAFFITI.

El *graffiti* como fenómeno urbano produce una considerable deriva de intereses comerciales; el gesto primigenio, la autoafirmación de los que se sienten minoría, la búsqueda del respeto y el reconocimiento en el barrio, posee un sentido de subcultura para colectivos marginales o disidentes del sistema establecido, pero ha sido plenamente asimilado por la industria de la moda, la música, el diseño y la decoración. Desde el punto de vista plástico, es sugerente la riqueza de las contaminaciones gráficas de las raíces, el tronco y las ramas de un movimiento llamado graffiti, según **Fernando Figueroa Saavedra 5**, que han desarrollado unas tipologías y estilos fácilmente identificables.

5 SAAVEDRA FIGUEROA, Fernando, *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*, Madrid, Minotauro Digital, 2006.

Publicistas y creativos de publicidad, han sido los primeros en fagocitar y digerir imágenes y actitudes, para aplicarlas posteriormente, con técnicas de venta de producto, a campañas publicitarias dirigidas a los segmentos más consumistas de la población. Paradójicamente, la salida profesional de muchos jóvenes formados en universidades y que empezaron pintando ilegalmente en la calle, se dirige a la publicidad o la decoración. Otros se han acercado a las artes plásticas, ampliando así su formación, gracias a la motivación que supuso en su adolescencia el contacto con el mundo del graffiti. Las aportaciones positivas han permitido la evolución del agresivo **tag** (*la firma de un graffitero, su identificación*), y la **old school**, (*es toda la "movida" del hip hop, anterior al 1984, la "vieja escuela"*) a un **posgraffiti** (*se utiliza para describir el trabajo de un conjunto heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en las calles mediante el uso de diversas técnicas como plantillas, pósters, pegatinas, murales....*) un ejemplo de este tipo de vertiente lo encontramos en el artista **Eltono**(1975)

2.5.2 .ACEPTACION Y CONSOLIDACION DEL GRAFFITI COMO DISCIPLINA ARTISTICA CONTEMPORANEA.

Según el consejo internacional de museos, el ICOM:

“El museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”

El mundo de la pintura callejera lleva un largo tiempo debatiéndose entre el vandalismo y la categoría artística. Leyes municipales multan a aquellos que pintan en los muros de las ciudades, mientras que algunos ayuntamientos contratan a grafiteros para decorar calles y comercios. Muchos de los pintores que exponen sus obras en museos europeos, fueron en sus inicios multados por vandalismo pictórico callejero. Existen famosos representantes de este tipo de graffitis. Uno de ellos es un madrileño conocido como **Suso33**. Este artista, que comenzó llenando la capital española de **manchas de pintura** (obra por la que se hizo popular), es uno de los pintores de arte urbano más reconocidos a nivel internacional. Suso33 ha expuesto sus obras en el **Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid**, el **Instituto del Arte de Sarajevo** o el **Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Bucarest**, y cuenta con clientes como el **Teatro Real**, la **Pasarela Cibeles 2007** y el **Ayuntamiento de Madrid**.

Mural realizado por Suso33, Madrid, 2003 "I will not paint walls"

El graffiti ha sufrido una evolución en el trato que le ha otorgado la sociedad. Se ha pasado de criminalizarlo a considerarlo como un arte, siempre en una relación constante de amor-odio.

Desde estos últimos años venimos viendo como el graffiti se esta consolidando como una disciplina artística que empieza a formar parte del panorama artístico.

Cada vez mas artistas con una riqueza de estilos y contenidos de lo mas diversos empiezan a captar la atención de las instituciones y adquirir una mayor importancia, entrando a formar parte de museos, galerías, ferias etc. Esto no es casualidad ya que como no podía ser de otra manera, el spray se ha colado en nuestras vidas y reclama su espacio y el respeto que merece, ya que esta disciplina es una de los principales protagonistas del arte contemporáneo del último tercio del pasado siglo.

El graffiti ha añadido gradualmente a sus sprays, sus firmas y sus rápidos dibujos un nuevo sentido al tratar pictóricamente los espacios urbanos, planteándolos como si se tratara de instalaciones escultóricas en interiores como museos o galerías. Se ha dado una dimensión social a la pintura callejera.

Como todo, el arte también evoluciona, se reinventa, alcanzando nuevos soportes y formas de expresión y deja de ser algo exclusivo para tratar de llegar a la sociedad.

Es cierto que el museo ha sido históricamente un espacio de legitimación y difusión, y puede resultar intuitivo pensar en él como plataforma para destacar y promocionar las propuestas más interesantes del arte urbano contemporáneo. Es igualmente evidente que confinar estas propuestas en un espacio señalizado para tal fin, un espacio institucionalizado aún al abierto, sólo puede conducir a la desactivación del componente contextual, crítico y en última instancia político de estas prácticas. Consuela pensar que, como demuestra **Eltono**, e incluso si los artistas se prestasen a decorar con sus piezas este espacio público neutralizado, no faltaría quien lo asaltase para, consciente o inconscientemente, reescribirlo y reactivarlo.

“Las modas se crean en la calle sin intereses, pero el mercado las transforma en producto consumible” M. Pasqualotto⁷

3. INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA.

3. 1. INTRODUCCION MUSEO A CIELO ABIERTO.

Para que las ciudades prosperen, para que sean comunicativas y estén vivas y para que funcionen como catalizadores de la vida pública, es necesario estimular la participación cívica y el compromiso de la comunidad. Y esto, en una época en la que sus moradores se enfrentan a un mayor control social, violencia, alienación y privatización de lo que anteriormente era público. De forma simultánea, las ciudades son dirigidas como si fueran entidades empresariales impulsadas por los beneficios, y la finalidad de los entornos urbanos puede consistir más en concebir ventajas de creación de marca para atraer inversores que en proporcionar condiciones adecuadas para sus habitantes.

Cecilia Andersson ⁸

-El mural, museo y libro del pueblo, biografía de todos, altar del culto colectivo, guiño cómplice del instante a la eternidad, siempre ha tenido enemigos porque es el único amigo estético del ciudadano en la tierra de nadie de la urbe.

Luis Britto-García⁹

3.2 .REFERENTES.

"**Museo a Cielo Abierto**" es el nombre de una original muestra artística, emplazada en Valparaíso. Consiste en una serie de 20 murales, cercanos unos de otros, que transforman el paisaje en un espacio para el fomento del arte y la cultura. Es un regalo visual no sólo para los habitantes porteños, sino también para los numerosos turistas que visitan los lugares típicos de la ciudad.

La idea de crear este museo tuvo sus orígenes en 1969, cuando alumnos del Instituto de Arte de la Universidad Católica comenzaron a desarrollar sus obras sobre los muros de las casas y las murallas de contención del cerro.

Luego, en 1990, la idea se transformó en un proyecto concreto al congregarse a distintos artistas como **Nemesio Antúnez** (Chile, 1918-1993) y **Mario Toral** (Santiago, 12 de febrero de 1934), a diseñar los murales que se ubican en el cerro Bellavista, cuyo nombre proviene de la hermosa vista que se tiene de la bahía de Valparaíso.

⁸ ANDERSON, Cecilia <http://madridabierto.com/es/textos/2008>

⁹ BRITTO-GARCÍA, Luis, *El Nacional*, sábado 20 de marzo de 1999.

Méndez (Santiago el 15 de junio de 1922) y **Frailan** (Valparaíso el 21 de agosto de 1967) como académicos construyeron el museo de la mano de sus alumnos de la cátedra de plástica del Instituto de Arte UCV, editaron y publicaron el libro del museo con más de 200 páginas en color con los murales y su recorrido por el cerro, montaron exposiciones en el MNBA y el Centro de Extensión de la PUC en Santiago de Chile y también en el Palacio Lyon, Valparaíso. Participaron de programas de TV en todos los canales nacionales y los principales medios impresos nacionales.

Un museo diferente

Nada de filas interminables, ni tickets, ni controles de seguridad extremos se necesitan para visitar el **Museo a Cielo Abierto en Valparaíso**, sólo ganas de caminar por empinadas calles, una tarde soleada para que ilumine el cielo y los murales que se encuentran a la vuelta de la esquina o en una escalera escondida del Cerro.

Otra opción es el ascensor Espíritu Santo que lleva directo a la entrada oficial del museo.

Imagen perteneciente a una de las obras del museo a cielo abierto de Valparaíso.

*Mario Toral
(1991-1992)
4x 10 m aprox.*

Catalanes entre los murales

Subiendo por la empinada calle Ferrari nos encontramos con el mural de **José Balmes** (Montesquieu, Cataluña, España, 20 de enero de 1927), catalán que llega exiliado junto a su familia a **Chile en 1939** y posteriormente adquiere la ciudadanía chilena. Estudia en la **Escuela de Bellas Artes de Santiago**, luego vuelve

a Europa y estudia en **Italia y Francia** para retornar a Chile de nuevo y convertirse en profesor de la Universidad de Chile. Su mural es reconocido por los transeúntes como un “pan batido gigante”, ya que tiene la forma de este alimento tan consumido y disfrutado en Chile.

Roser Bru (Barcelona, 15 de febrero de 1923), catalana de nacimiento llegó a Chile en 1939, tras el término de la guerra civil en España. Su formación artística tiene tintes de **París, Barcelona y Chile**. Su hermoso mural lo encontramos entre el alumbrado público y la naturaleza impetuosa que se abre paso y no respeta el trazado de las pinturas.

Lo cierto es que cada una de estas obras, que a veces aparecen de la nada, sorprenden al distraído caminante de los cerros porteños, entre el viento, los niños jugando a la pelota desafiando la gravedad, los perros ladrando y las parejas que se encuentran en los miradores para esperar la puesta de sol.

*Eduardo Vilches
(1991-1992)
2x6 m aprox.
Otra obra del museo a cielo abierto
de Valparaíso.*

3.3 .SAN JULIÁN, MUSEO A CIELO ABIERTO.

San Julián fue un barrio industrial. Desde la Edad Media los alfares de Teruel desarrollaron su actividad en este barrio. Los alfares, las yeserías y la calera teñían de rojo y blanco el barrio. Quizás la arcilla sea la actividad más conocida, pero cabe destacar la importancia de las dos yeserías y la calera.

Durante varios años la actividad económica y laboral de la ciudad de Teruel se centro en San Julián. En aquel momento unas cinco mil personas aproximadamente trabajaron en el barrio .Además de la actividad industrial, contaba con un buen sector de servicios, ya que la primera residencia de atención a la tercera edad estaba situada aquí, era el antiguo Asilo de San José, atendido por la congregación de las monjas de los Desamparados.

También en el barrio existía algún comercio familiar, algo de hostelería y pequeñas empresas, como talleres de camiones y carpintería metálica, sin olvidar el sector agrícola y ganadero, con huertos familiares para el sustento diario y pequeñas explotaciones lácteas.

Debido a esta expansión industrial se empiezan a construir más viviendas, con el consiguiente aumento de la población. A partir de este momento comienzo un cambio debido a la mayor competitividad de productos cerámicos de menor coste y calidad; todo esto unido a la creación del polígono industrial en el extrarradio de la ciudad y al aumento de la vivienda en el barrio de San Julián hacen que este acabe abandonando su faceta industrial para convertirse en la actualidad en un barrio residencial, con pequeños comercios y bares que dan servicio a sus habitantes y alguna que otra pequeña empresa.

En el aspecto cultural, el barrio de San Julián se muestra como un barrio activo y dinámico cargado de actividades culturales repartidas a lo largo de todo el año. Cabe destacar el **otoño cultural** dentro del cual se plantean actividades que van desde charlas, conciertos hasta concursos que incitan a la participación ciudadana.

3.3.1. A CIELO ABIERTO.

Este proyecto surge por la necesidad de dar cabida a las inquietudes de unos cuantos jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, Grado en Bellas Artes. que teníamos la necesidad y las ganas de trabajar en la realización de murales en el entorno urbano, sin tener que buscar espacios escondidos para ello.

Así pues y a través de la asociación de vecinos del barrio de San Julián , empezamos a notar el respaldo vecinal cuando empiezan a cedernos espacios y apostar por nosotros (cosa casi inimaginable en un principio debido a la mala propaganda del graffiti) la cosa empieza a rodar y la aceptación por parte de la mayoría es inmejorable, con lo cual se plantea enfocar este tipo de trabajos desde un punto de vista desde el cual se pueda generar un recorrido a través de los distintos espacios intervenidos, para que así los ciudadanos, vecinos o no, puedan observar y disfrutar de las obras realizadas.

Enseguida los medios de comunicación hacen eco de lo ocurrido y cada vez que se hace un graffiti se origina un revuelo que no hace otra cosa, más que afirmar que esta modalidad de pintura esta reclamando la importancia y el lugar que le corresponde y que no es otro que el de las paredes que conforman el tejido urbano que dialoga y convive con el pueblo, motivo este último por el que adquiere todo el significado la ubicación.

*Primer mural realizado en el barrio de San Julián, en la tapia de Lozago.
Carlos Navarro Pérez y Luis Manuel Ramos Luna, 2010, Ctra. San Julián, Teruel
6x2,5m aprox. spray y pintura plástica.*

Ultimo mural hasta la fecha incluido en el proyecto.

*Carlos Navarro Pérez y Luis Manuel Ramos Luna, 2012, rotonda Ctra. San Julián, Teruel.
Spray sobre pintura plástica.*

En el barrio de San Anton de Cuenca se está llevando a cabo por parte de un colectivo independiente de vecinos la idea de plantear un proyecto similar al de San Julián, de modo que me brindaron la oportunidad de realizar una intervención en uno de los muros de dicho barrio, para que de alguna manera pudiera servir como revulsivo o germen para una futura puesta en marcha.

Muro realizado en Cuenca, donde quieren llevar a cabo un proyecto similar en el barrio de San Antón.

Luis Manuel Ramos, 2013, Calle San Lázaro, Cuenca, Spray sobre pintura plástica.

3.3.2. CALADO SOCIAL Y REPERCUSION MEDIATICA.

Desde el primer momento, la falta de referentes de arte urbano en la ciudad de Teruel hizo que se produjera un gran revuelo en torno a casi cada una de las intervenciones llevadas a cabo en la ciudad. Numerosos medios de comunicación hicieron eco de lo que acontecía, lo que afianzaba la sensación de calado y aceptación ciudadana e institucional que empezamos a notar desde el momento en el que empezamos a pintar paredes.

La primera de las obras tuvo un alcance aun mayor si cabe, ya que incluso la televisión autonómica de Aragón se acercó para grabar unos planos y hacernos algunas preguntas, además de la prensa.

3.3.3. CONCURSOS DE SAN JULIÁN, RESPALDO INSTITUCIONAL.

*Foto de la rueda de prensa que anunciaba el certamen
el 24/10/2011*

De izq. a dcha., Paco Martín, concejal de cultura, Paco Lara, representante de caja rural de Teruel, Alexia Sanz, vicerrectora del Campus de Teruel, Manuel Blasco, alcalde de la ciudad, Pepe polo, presidente de la asociación de vecinos del barrio de San Julián. Gregorio Molina, director de la escuela de artes de Teruel.

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián, con la colaboración del **Ayuntamiento de Teruel**, la **Escuela de Arte de Teruel** y el **Vicerrectorado del Campus**, participaron en la organización el II Concurso de Arte Urbano que se desarrollo, los días 27 y 28 de octubre. En total fuimos 15 personas las inscritas para

participar en este concurso, 12 de ellas estudiantes de Bellas Artes y las otras 3 de fuera de la ciudad. Actuamos sobre 5 espacios (4 fachadas y 1 puerta) lo que supuso una superficie superior a los 300 metros cuadrados.

Según explico **Pepe Polo**, presidente de la Asociación de Vecinos, *“la actuación iba a ser en lugares muy visibles del Barrio, y que además se habían elegido las fachadas más grandes de todas las previstas. Se trata de lugares que pertenecen a propietarios privados y que manifestaron y siguen haciéndolo su consentimiento para que se lleven a cabo las actuaciones previstas en base a unos diseños a los que también dieron su visto bueno.*

‘Queremos que San Julián sea un museo a cielo abierto y esperamos que en unos años constituya un atractivo turístico más para la ciudad’, indico Polo, quien agradeció la colaboración de todos, especialmente a la Universidad y a la Escuela de Artes”.

Para **Alexia Sanz**, vicerrectora del **Campus de Teruel**, éste certamen se planteaba como una práctica formativa que no tenía precio y que además acerca la Universidad a la ciudadanía'.

El concejal de Cultura, **Paco Martín**, destacó dos logros en este concurso: que no se trataba de cuatro o cinco personas sin identificar que hacen pintadas sino de artistas que llevan su arte a la calle, y la implicación de la Universidad y la Escuela de Artes. *“Sería interesante que esta iniciativa se extendiera a otros barrios de la ciudad.”*

Por su parte, el alcalde de la ciudad, **Manuel Blasco**, señaló que *“el Barrio de San Julián es el más dinámico en cuanto a la organización de actividades en la capital y la Asociación de Vecinos constituye un ‘pequeño motor que nos hace ir detrás a los demás’*. Blasco también destacó la colaboración mutua del Ayuntamiento y la Universidad y pidió que desde la **Facultad de Bellas Artes** propusieran tantas iniciativas como se les ocurriera para mejorar la ciudad, recordando por ejemplo la propuesta de ajardinar el centro de la capital en la que podrían participar con el diseño, o la recuperación para uso de los ciudadanos de solares abandonados. *“Estaremos encantados de analizar todas las propuestas que puedan surgir de profesores y estudiantes, que siempre vienen bien, y más en la situación económica en que nos encontramos”*, añadió el alcalde, destacando que *“la Universidad también es uno de los motores más dinámicos que hay en la ciudad, tanto en el aspecto cultural como en el económico”*.

4 .CREACION DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE.

Esta tendencia actualmente tan en boga, obliga a los Ayuntamientos a replantearse nuevas políticas de acción en busca de consenso y colaboración. El miedo del gestor a que el graffitero deje impronta su huella en lugares no autorizados, puede desaparecer y no sólo a base de multas y castigos. De nada sirve gastarse un dineral en borrar pintadas que vuelven a aparecer en pocos días, o “castigar” a los culpables a borrarlas personalmente como hacen en algunos países, la solución es consensuar y llegar a soluciones que beneficien a ambas partes.

Algunos ejemplos de iniciativas eficaces que han redirigido esta forma de expresión para convertirla en objetivo que beneficie al conjunto de ciudadanos han dado lugar a casos como estos:

- El Concejal de Deportes de la Junta de Extremadura, tras realizar varios estudios sobre la **humanización de los espacios urbanos**, ha apostado por el skate, el hip-hop o el graffiti como un medio para ayudar y entender a los jóvenes del municipio. En **Mérida** se ha creado **La Factoría Joven** que va dirigida a la realización de actividades relacionadas con un ocio más alternativo, ligado a nuevas expresiones urbanas y deportivas. Está dirigida a todos los jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 años y 35 años. En este centro urbano los jóvenes podrán dar rienda suelta a su imaginación, practicar y disfrutar con aquello que más les guste, les motive o les entretenga.

También se podrá poner en práctica cualquier tipo de proyecto y, sobre todo, desarrollar aficiones, realizar talleres, demostraciones, conciertos al aire libre, y ensayo. Ya es el segundo que se construye en esa Comunidad, el primero fue en la localidad Cacerense de Plasencia.

En Zaragoza más de 150 metros lineales de los tres muros de las entradas y salidas del Centro de Artes para Jóvenes '**El Túnel**' se convertirán en una zona de uso para graffiteros, de entre 12 y 35 años. Este espacio recibe la denominación "**Graffiti Zone Zgz**".

Los jóvenes artistas podrán pintar sin boceto, sin problemas legales y sin excesivos trámites burocráticos, ya que tan sólo es necesario realizar una reserva de espacio en

'http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/solicitud_graffiti.xhtml'.

De esa manera, durante cuatro meses, en el tramo del muro elegido en la solicitud se

podrá pintar con los botes de spray. Una vez plasmada la obra sobre la pared, la Casa de Juventud de Oliver, encargada de gestionar el “Graffiti Zone”, realizará una fotografía de la muestra de arte urbano y, con todas las imágenes, se pondrá en marcha una exposición anual.

La Casa de Juventud de Oliver también estará al frente de un blog donde se contarán las novedades, evolución y desarrollo de este nuevo lugar dedicado al arte urbano.

En este sentido, la **concejal de Juventud, Lola Ranera 12**, ha señalado que *"es fundamental que los propios jóvenes sean los impulsores de sus propias iniciativas, de ahí que sea la Casa de Juventud de Oliver la gestora del espacio y el Ayuntamiento tiene que pasar a ser un respaldo y apoyo a esa labor de gestión"*.

Ranera ha añadido que *"el graffiti implica creatividad espontánea y libertad, por lo que es fundamental trasladar estos valores a la forma de gestión y, por eso, se realiza a través de la Web municipal para aportar sencillez a los trámites y, sobre todo, agilidad"*.

Para la puesta en marcha del “Graffiti Zone Zgz”, el servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza ha entablado conversaciones durante meses con grafiteros reconocidos de la ciudad y con jóvenes aficionados que realizan sus primeros bocetos en las Casas de Juventud.

Ellos han manifestado sus preferencias, necesidades y gustos y, con esas indicaciones, se ha establecido el modo de actuación en el “Graffiti Zone Zgz”.

De hecho, las Casas de Juventud y PIEEs fomentan este tipo de expresión artística, pero, después, es difícil encontrar espacios donde poner en práctica lo aprendido, por lo que el “Graffiti Zone Zgz” tiene, como uno de sus objetivos, llenar ese vacío.

- Grandes ciudades como Madrid o Barcelona, llevan años aglutinando el arte callejero a través de Festivales y Encuentros. *“Madrid Sur en Movimiento”* lleva desde 2010 realizándose en Leganés, y consta de actividades como Skate Boarding, Breakdance, conciertos o graffitis con el fin de desarrollar un espacio para el debate, el aprendizaje y la reflexión. Aunque también cuentan desde hace años con el festival Cultura Urbana (desde 2005), que atrae turismo de otros países, o el Hipnotik que este año cuenta con su décima edición realizado en Barcelona.

Fomentar los festivales, reservar espacios habilitados para la libre expresión de este tipo de arte o rescatar edificios públicos para este uso, pueden ser algunas de las políticas que se pueden llevar a cabo para regular el uso del graffiti... Y es que pese a todo, el graffiti es probablemente la forma de arte mas polémica de los últimos tiempos, para muchos es vandalismo o un intento de llamar la atención, pero para otros es una forma de expresión tan válida como otras disciplinas como la pintura, escultura, fotografía... cuyos artistas también fueron incomprendidos en algún momento

El proyecto *aquí pots* (¡Aquí puedes!) puesto en marcha en 2008, es una de las iniciativas del ayuntamiento de Terrassa ante la problemática que ha tenido la práctica de los graffitis en esta ciudad. La solución al problema ha sido facilitar espacios adecuados para su realización, evitando que se lleven a cabo tanto en edificios privados como de interés arquitectónico. Cabe destacar que el proyecto recuerda que todas aquellas personas que incumplan las normas propuestas, podrán ser sancionadas.

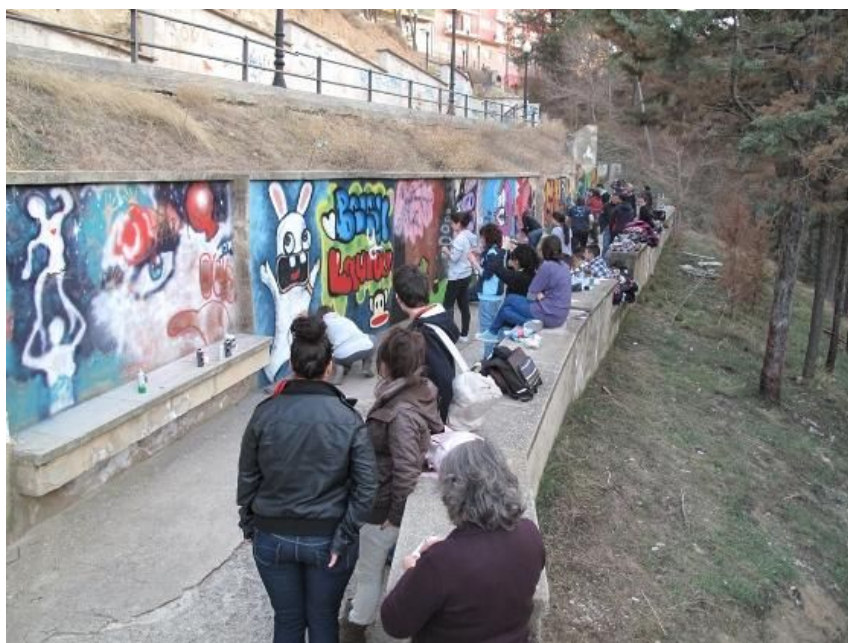
La distinción de estas zonas se produce mediante un distintivo que consiste en el logotipo del proyecto. Además poseen flechas que señalizan la parte propuesta para este fin. Este proyecto cuenta con 19 paredes repartidas por todo el territorio de la ciudad donde se pueden hacer graffitis sin recibir ninguna sanción, y sin necesidad de autorización. El proyecto cuenta con un total de 7290 metros lineales de pared para pintar.

La duración de las obras es de seis meses y también es el propio ayuntamiento el que se encarga de volver a pintar estas paredes de blanco para volver a ser pintadas de nuevo. Esto permite la interrumpida práctica de esta actividad y da posibilidad a los diferentes artistas a presentar su obra.

En **Teruel**, concretamente en el barrio de **San Julián** también se busca poder crear una zona de aprendizaje para que la gente con interés pueda practicar y experimentar con el spray. La zona sería la de las escaleras que conectan el barrio con el ensanche, lugar en el cual ya se realizó una muestra por parte de diferentes alumnos tanto de la universidad como de la escuela de artes.

*Alumno realizando un graffiti en San Julián.
2011
Escaleras de la ladera de San Julián
25x2m aprox.
Spray*

Imagen que muestra la gran acogida que tuvo el evento.

5. ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERÉS INTERNACIONAL.

Berlín, Alemania

Foto de un graffiti en Berlín.

En esta ciudad, el graffiti despegó en la década de los setenta. Pero la capital alemana no se ganó el calificativo de "La meca del graffiti" sino hasta la caída del muro de Berlín, casi veinte años después, cuando miles de habitantes de la antigua Alemania de este usaron las paredes como lienzo para expresarse sobre su recién adquirida libertad.

Y aunque no lo parezca, por la facilidad que tienen los artistas urbanos de hacer sus obras, la ciudad ve el graffiti como algo ilegal y persigue a quienes hacen tags o firmas, por considerarlas manifestaciones más vandálicas que artísticas. Pese a ello, en Berlín y en toda Alemania existen decenas de paredes legales dispuestas exclusivamente para pintar.

Berlín fue elegida recientemente como Capital Mundial del diseño por la UNESCO, y pocos dudan que el fuerte escena graffiti de la ciudad tuvo mucho que ver en el galardón. Después de todo, el graffiti atrae turistas, y los turistas traen dinero para la ciudad.

Taipei, Taiwán

Mural realizado en una calle de Taipei

"Es nuestro objetivo embellecer la ciudad con graffiti", afirmó Yong-ping Lee, la cabeza del departamento de asuntos culturales de Taipei, en 2007, y sí que han hecho esfuerzos para lograrlo: desde 2005, la ciudad cuenta con zonas de graffiti designadas, en las que se permite e incentiva a los artistas a pintar. Igualmente, las cercas de construcciones aledañas son territorio libre para los graffiteros.

Aunque ley Taiwanesea establece que quien haga graffiti en zonas no autorizadas deberá pagar una multa de unos 200 dólares, la policía no persigue activamente a los graffiteros, a menos que sea reportado un caso específico de vandalismo.

Melbourne, Australia

Calle Hosier Lane, Melbourne, Australia

La segunda ciudad más grande de Australia es un destino obligado para graffiteros y fanáticos del arte urbano. La calle Hosier Lane ya es emblemática en el mundo del graffiti,

y en ella el famoso Banksy dejó su huella (su obra fue protegida con una pantalla transparente), al igual que cientos de artistas de todo el mundo.

Melbourne fue una de las primeras ciudades fuera del Reino Unido en las que se popularizó el sténcil, y es sede de uno de los mayores festivales de esta técnica a nivel mundial. Varias galerías de la ciudad se especializan en arte urbano y existe un fuerte sentimiento de comunidad entre los artistas.

En la ciudad existen unas once áreas definidas en las que la proliferación de graffiti es notable. Muchos consideran que el arte urbano es una de sus principales atracciones turísticas.

Las peores ciudades para hacer graffiti

Estocolmo, Suecia

Calle libre de pintadas en Estocolmo

La década de los ochenta fue considerada como la era dorada para el graffiti de la capital sueca, el cual gozaba de gran popularidad gracias a los muros legales en varias zonas de la ciudad.

Esto hasta 1994, cuando la organización Lugna Gatan (algo así como "calles calmadas" en español) del centro de jóvenes de Estocolmo emprendió una cruzada contra los graffiteros y prohibió los permisos a paredes legales de graffiti.

Esta política de cero tolerancia al graffiti, única en Europa, se mantiene en la actualidad, pues a quienes encuentren pintando, pueden enfrentarlos hasta a un año de cárcel. Para la

policía, el graffiti es una puerta para otros crímenes, y trabaja constantemente para mantener limpia la ciudad.

Ciudad de Singapur

Quizás sea la ciudad más restrictiva de todas, con penas incluso físicas.

A cinco meses de cárcel y tres golpes con una caña de bambú fue condenado el suizo Oliver Fricker, por hacer graffiti en dos vagones del metro de Singapur. Esta ciudad-estado es conocida mundialmente, tanto por sus bajos índices de criminalidad, como por sus estrictas leyes (hasta hace un par de años estaba prohibida la venta de chicle, y el narcotráfico se castiga con la muerte).

Es célebre también el caso del estadounidense Michael P. Fay, quien en 1993 pintó varios lujosos carros, y fue condenado a cuatro meses en la cárcel, una multa de más de 2.200 dólares y varios golpes con vara, al punto que la embajada norteamericana tuvo que intervenir.

La prohibición al graffiti data del acto del vandalismo en 1966, cuando se buscaba detener la proliferación de graffiti comunista en la ciudad. Ahora no importa si es comunista o no, quien pinte las paredes resultará gravemente castigado.

Nueva York, Estados Unidos

Detalle de una de las muchísimas paredes pintadas que se encuentran en a ciudad de New York.

Es paradójico que una de las ciudades que vio nacer el graffiti como medio de expresión y técnica artística, sea una de las más restrictivas para su creación en la actualidad.

El poco presupuesto que existió para erradicarlo durante su proliferación en los 60s y 70s hizo que el graffiti se tomara rápidamente la capital del mundo, a través de sus líneas del metro.

En los ochenta, el graffiti comenzó a asociarse con pandillas y crimen, y en 1984 se creó el primer programa para su erradicación, a cargo de la autoridad de tránsito de Nueva York.

En 1994, se creó la Anti-Task Graffiti Force, una enérgica campaña con el propósito de "informar a las personas sobre el impacto negativo del graffiti, y buscar nuevos mecanismos para erradicarlo". Ese mismo año, también se prohibió la venta de aerosoles a personas menores de 18 años.

Actualmente, cualquier violación a las leyes del graffiti en Nueva York, puede acarrear multas desde 250 a 1500 dólares. Igualmente, se ofrecen recompensas para quienes den información sobre personas que pintan ilegalmente las calles de la ciudad.

Naturalmente, los esfuerzos por erradicar el graffiti son infructuosos en la ciudad. Varias zonas de Queens ofrecen espacios libres en los que cualquier artista puede participar.

6 .CONCLUSIONES.

El trabajo aquí presentado plantea una reflexión sobre el graffiti y el arte urbano, y más en concreto sobre este tipo de actuaciones en las calles del Barrio de San Julián en Teruel "**Museo a cielo abierto**". Realizando un estudio sobre la pintura mural a través de la historia y terminando con el periodo que va de 2010 a 2013 en Teruel, periodo que coincide con mis estudios de Bellas Artes en esta ciudad, y, con mi participación en el proyecto. Además, ha supuesto una colaboración entre la Asociación de Vecinos del Barrio de San Julián, la Universidad de Zaragoza (a través del grado en Bellas Artes) y el Ayuntamiento de Teruel.

La realización de este proyecto me ha permitido llevar a cabo el estudio de mi recorrido durante este periodo universitario, y analizar mi trabajo y contribución en la realización de las obras del **Museo a cielo abierto** del barrio de San Julián de Teruel. Así, como plantearme llevar a cabo, esta línea de actuación en otros lugares, que quieran apostar por este tipo de representaciones artísticas.

_Me gusta trabajar en la calle porque permite observar la evolución de la pintura al espectador ocasional que pueda aparecer.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABARCA Sanchís, Francisco Javier – *El post graffiti, su escenario y sus raíces: graffiti, punk, skate y contrapublicidad*
- BAUDRILLARD, Jean (1974): “*Kool Killer. Les Graffiti de New York ou l’insurrection*”, Papers, revista de sociología, Barral Editores S.A., Barcelona.
- BERRY, Joanne, (2009):”*Pompeya*” Ediciones Akal Madrid
- BISCHOFF, Gautier (2000); “*Kapital, un an de graffiti á Paris*”, Editions Alternatives 5, París.
- BRITTO GARCÍA, Luis, *El Nacional*, Breve historia de la pintura mural, sábado 20 de marzo de 1999.
- CASTLEMAN, Craig (1982): “*Los graffiti*”, Herman Blume, Madrid.
- CHALFANT, Henry y COOPER, Marthe (1984): “*Subway Art*”, Thames and Hudson, Londres.
- CHALFANT, Henry y PRIGOFF, James (1987): “*Spraycan Art*”, Thames and Hudson, Londres.
- “El proyecto de arte en la calle arranca en el barrio de San Julián”, *Diario de Teruel* /20/11/2010/ Teruel
- FERRER, Morales, Ascensión (1998), *La pintura mural su soporte, conservación, restauración y las técnicas modernas*, universidad de Sevilla.
- FIGUEROA Saavedra, Fernando, *Graphitfragen. Una mirada reflexiva sobre el Graffiti*, Madrid, Minotauro Digital, 2006.
- GÓMEZ AGUILERA Fernando, *Arte ciudadanía y espacio público*, 2004.
- JEAN CHARLOT: Editorial Domés, 1985: *El renacimiento del muralismo mexicano, 1920-1925*, Universidad de Texas.
- LARA, ANTONIO (1988): “*Las pintadas: gritos en las paredes*”. Mensajes & Medios, nº 3, octubre-noviembre, Madrid.
- LAYUNO, Rosas Mª Ángeles, Serra Richard, *Arte hoy, Madrid. España*, Editorial Nerea, S.A.,2010.
- MADERUELO, Javier *Cuatro modelos de recuperación de la obra de arte público. ed. UIMP, Santa Cruz de Tenerife* 1995.
- MAYER Rafael (,1993), *Materiales y técnicas del arte*, Madrid, España, Herman Blume Ediciones Mazarredo, Tursen S.A.

- MUÑOZ ISABEL, “San Julián, un museo en plena calle ”Diario de Teruel / 29/10/2011 /Teruel
- PÉREZ PONT, *José Luis*, *Arte público: ríos de tinta*, revista de libros de arte y cultura visual, Nº. 7, 2007, Pág. 41
- REYES SÁNCHEZ, Francisco (1980): “*Hip hop, graffiti, break, rap, jóvenes y cultura urbana*”, en “*Culturas y lenguajes juveniles*”, Revista de Estudios de Juventud, nº 78 (septiembre 07), Instituto de la Juventud, Madrid.
- TONER, Anki (1998): “*Hip – Hop*”, Celeste, Madrid.
- VVAA (2011): “*Arte urbano. Las paredes tiene la palabra*”, en “*Zaragoza. Visión emocional de una ciudad*”. Ayuntamiento de Zaragoza / Ibercaja, Zaragoza.

WEBGRAFÍA

<http://www.rakfamilia.net/graffiti/origen/origen.htm>

<http://juliamonclus.blogspot.com/2010/12/arte-procesual.html>

http://www.ub.edu/escult/Water/N05/W05_3.pdf

<http://AACA Digital: Revista de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte, ISSN-e 1988-5180, Nº. 0, 2007>

<http://www.marketingsim.com/entrelainspiracionyelmetodo/?p=94>

www.elimparcial.es/sociedad/graffiti-el-largo-camino-desde-las-comisarias-a-los-museos-48054.html

<http://www.territorioymarketing.com/el-arte-urbano-llega-a-los-territorios-para-quedarse>

<http://www.ecodeteruel.tv/?p=24760>

http://www.zaragoza.es/ciudad/enlinea/solicitud_graffiti.xhtml

<http://muralex.es.tl/El-origen-del-Graffiti.htm>

<http://www.tendenciasdelarte.com>

<http://www.cartelurbano.com/content/las-mejores-y-peores-ciudades-para-hacer-graffiti>

<http://www.historialuniversal.com>

Universidad Complutense de Madrid. (www.urbanario.com)

www.eltono.com/es/

<http://www.icom-ce.org/>

<http://madridabierto.com>

[http:// yesosju.blogspot.com/2013/03/barrio-de-san-julian.html](http://yesosju.blogspot.com/2013/03/barrio-de-san-julian.html)

<http://www.teruel.es>

<http://www.cartelurbano.com/content/las-mejores-y-peores-ciudades-para-hacer-graffiti>

<http://www.icom-ce.org/>

<http://madridabierto.com/es/textos/2008>

Anexo

RECORTES DE PRENSA

Viandantes observando las obras tras la intervención

KORGE ESCLÓRICO

El arte urbano llega con nuevos murales al barrio de San Julián

Jóvenes estudiantes de Bellas Artes del campus de Teruel y de Tarragona, así como universitarios de Zaragoza, participaron el fin de semana en el concurso de arte urbano que ha organizado la Asociación de Vecinos del barrio de San Julián de Teruel con la misión de cambiar la imagen de este sector de la capital. Varias casas de las calles del Rosario, de la Rambla y de la Florida han sido elegidas para plasmar los murales. El objetivo de esta iniciativa es la creación de un museo al aire libre. **HA**

ENTREVISTA CIUDADANA

Los días 21 y 22 de Abril de 2013 en Teruel, realice una entrevista a un par de personas para conocer la opinión que tenían respecto al proyecto en cuestión, y esas fueron sus respuestas:

Maite, 27 años, estudiante de educación social.

1) ¿Crees que el graffiti se ha consolidado como una disciplina artística igual digna que cualquier otra?

Con el tiempo ha ido tomando forma y un hueco en el mundo del arte, ya que es una disciplina más con el mismo valor que cualquier otra en la que las personas ponen en práctica su creatividad y habilidades aunque haya algunas personas que la practican que han hecho un flaco favor a la misma.

2) ¿Notas que ha habido acogida ciudadana tras la realización de los murales pertenecientes al museo a cielo abierto?

La acogida ha sido muy calurosa, ha tenido mucha aceptación entre los ciudadanos de todas las edades incluso los ancianos que eran los que se mostraban mas reacios al respecto se interesaban por la iniciativa, y hablaban de la idea como un cambio de aires y una renovación de espacios descuidados.

3) ¿Hacia donde crees que se dirige el museo a cielo abierto?

Se dirige a renovar y dar alegría al barrio de san Julián, ya que las pinturas a mi parecer no solo deben exponerse en los museos o lugares cerrados, para que así todo el mundo pueda disfrutar de ellas mientras da un paseo por las calles.

4) ¿Qué opinión te merecen los murales, en cuanto a su impacto visual?

En mi opinión los murales son fabulosos, están llenos de color, fresca, expresan creatividad, esfuerzo y sentimiento. Es un arte “vivo” al alcance de todos.

5) ¿Ves posible la creación de una zona de aprendizaje apoyada y subvencionada, por los organismos competentes en la materia?

Si., espero que sea posible, ya que se necesitan lugares donde los jóvenes puedan dar rienda suelta a aquello que les apasiona y les hace sentir bien, que les impulse a expresarse con libertad, ya que las calles tienen ciertas restricciones.

6) ¿Se nota mas movimiento de personas de otros barrios posiblemente motivadas por las intervenciones murales?

La verdad es que al no vivir en el barrio no puedo decirte si esta habiendo más movimiento de gente de fuera, pero si puedo decirte que mientras se realizaba alguno de los murales, pude ver como mucha gente se acercaba para ver como se llevaban a cabo.

Hugo, 31 años, estudiante de Bellas Artes.

1) ¿Crees que el graffiti se ha consolidado como una disciplina artística igual de digna que cualquier otro.

Se está instaurando, poco a poco se incorporan pequeñas actividades para iniciados, pero es una disciplina alejada de lo académico, de lo reglado. A nivel global las galerías empiezan a mover obra artística urbana, aquí en Teruel no se puede notar eso, ni siquiera hay galería, pero empiezan a incluir actividades en centros escolares como oferta de extra escolares, y se tiene como un arte decorativo.

2) ¿notas que ha habido acogida ciudadana, tras la realización de los murales pertenecientes al museo a cielo abierto?

Claro, cada vez son más los particulares que solicitan que les pinten sus muros, establecimientos comerciales o espacios personales. Hay un interés juvenil por las actividades de dicho arte urbano, y no solo juvenil sino por adultos que gestionan centros juveniles han centrado su atención a este suceso como demuestran las actividades que se han desarrollado en dos institutos de Teruel. O que en eventos religiosos La Iglesia haya decidido incluir en sus actos el graffiti con intento de mostrar su cercanía a la juventud.

3) ¿Hacia dónde se dirige el museo a cielo abierto?

Supongo que hacia donde queramos, puede ir hacia un ejemplo de activismo cultural funcionando desde el voluntariado con varios fines, el artístico y el político. El artista que desea expresar, darse a conocer dejando en un momento su expresión artística, en su mayor parte en forma de murales. Y el interés de la asociación gestar una serie de

acciones en las que SanJu sea centro de atención. En ambas el resultado será conseguir un barrio en el que pasear visitando escenas, historias diferentes, formas, figuras y colores. SanJu está creando su atracción turística, cultural y ciudadana.

4) ¿Qué opinión te merecen los murales, en cuanto a su impacto visual?

Pues que hay de todo, para mi gusto faltaría un poco de criterio, de exigencia, o de nivel. Pero también es cierto que en su mayoría son trabajos de iniciación y gratuitos por lo que se tiende a ser más permisivos con los resultados.

5) ¿ves posible la creación de una zona de aprendizaje apoyada y subvencionada por los organismos competentes en la materia?

Ya la hay en cierta manera, ahí está la AAVV. Cursos subvencionados por el ayuntamiento y desarrollado en colegios.

6) ¿Se nota más movimiento de personas de otros barrios, posiblemente motivadas por las intervenciones murales?

No tengo una visión en el tiempo de la juventud sobre su interés en el spray. Pero no es difícil creer que si tenga una repercusión en adolescentes pues es una actividad que ha cobrado importancia mediática y los centros formativos han brindado su oportunidad de difusión sobre esta técnica. Institutos pintados con talleres para sus alumnos, escuelas de arte que colaboran en SanJu y hacen de muros sus pizarras de prueba. Universidad que celebra los éxitos del MCA la asociación.

7 ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Qué temas tratan?

Los retratos, los murales que se acercan más al realismo y la figuración.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Proceso seguido para llegar al boceto final.

Este fue el primer boceto planteado para llevar a cabo la intervención de uno de los muros exteriores de los talleres de escultura de la facultad de bellas artes.

En él, aparece un niño que esta realizando un dibujo en la pizarra, empleando los colores que más le apetecen, pero donde esta recibiendo una reprimenda por no entender que los árboles son verdes y no azules.

Con esta imagen planteo la falta de creatividad que acaban desarrollando los estudiantes, debido a que desde pequeños, no se les fomenta para que la desarrollen y se acaba influyendo negativamente y de manera decisiva en su faceta creativa que acaba tan condicionada que luego es muy complicado reactivar.

La elección del colorido viene motivada por la ausencia de color y alegría del espacio escogido, ya que es un muro de hormigón que no tiene ningún tipo de revestimiento y además es sombrío.

Debido a que no he conseguido permiso para desarrollar el mural, he tenido que buscar otro emplazamiento con su posterior cambio en cuanto a la elección del boceto.

- Boceto final

El boceto esta precedido de un trabajo fotográfico en el que he tenido en cuenta la iluminación, ya que la idea es generar un ambiente que pueda hacer alusión a un cuadro de Caravaggio teniendo en cuenta la fuerza de las luces y las sombras. La perspectiva un tanto forzada genera un dialogo cercano con el espectador ya que el ángulo picado contribuye a no ensalzar la figura y por otro lado el fondo negro aplicado con un programa de edición de imagen, generan ese aura tan misteriosa que evoca al artista antes mencionado.

Para ayudarme en la tarea del encaje en la pared, posterizo la imagen y amplio ciertas zonas que vayan he exigir mayor detalle.

La expresión de la cara es serena, convencida de su motivo de lucha, amble. Esta persona aparece escribiéndose en sus brazos, los nombres de personas que ha representado o representan conciencia social, igualdad y lucha por los derechos del más vulnerable etc. Entre estos nombres encontramos a **Clara Campoamor** (Madrid, 12 de febrero de 1888– Lausana, 30 de abril de 1972) fue una política española, defensora de los derechos de la mujer y principal impulsora del sufragio femenino en España, logrado en 1931, y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. **José Luis Sampedro** (Barcelona, 1 de febrero de 1917 – Madrid, 8 de abril de 2013) fue un escritor, humanista y economista español que abogó por una economía «más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos». En 2010 el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y las Letras de España por «su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo». En 2011 se le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas. **Noam Chomsky** (Filadelfia, Estados Unidos, 7 de diciembre de 1928) es un lingüista, filósofo y activista estadounidense. Es profesor emérito de Lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX, gracias a sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. Es, asimismo, reconocido por su activismo político, caracterizado por una fuerte crítica del capitalismo contemporáneo y de la política exterior de los Estados Unidos. Se ha definido políticamente a sí mismo como un anarquista o socialista libertario. Ha sido señalado por el *New York Times* como "el más importante de los pensadores contemporáneos". **Pablo Iglesias Turrión** (Madrid, España, 17 de octubre de 1978) es un politólogo, escritor, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y presentador de televisión español. Presenta los programas de debate político

La Tuerka CMI (en el Canal 33 y, anteriormente, en Tele K) y Fort Apache CMI (Hispan TV). Es director de contenidos y creatividad de Producciones Con Mano Izquierda (CMI), vocal del Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS y miembro de La Promotora.

La idea ha sido desde un primer momento hacer alusión a la importancia de la educación, entendida desde el punto de vista social, por ello el movimiento **mareas verdes** (de ahí su camiseta) expresa muy bien los conceptos de una educación justa, pública y accesible.

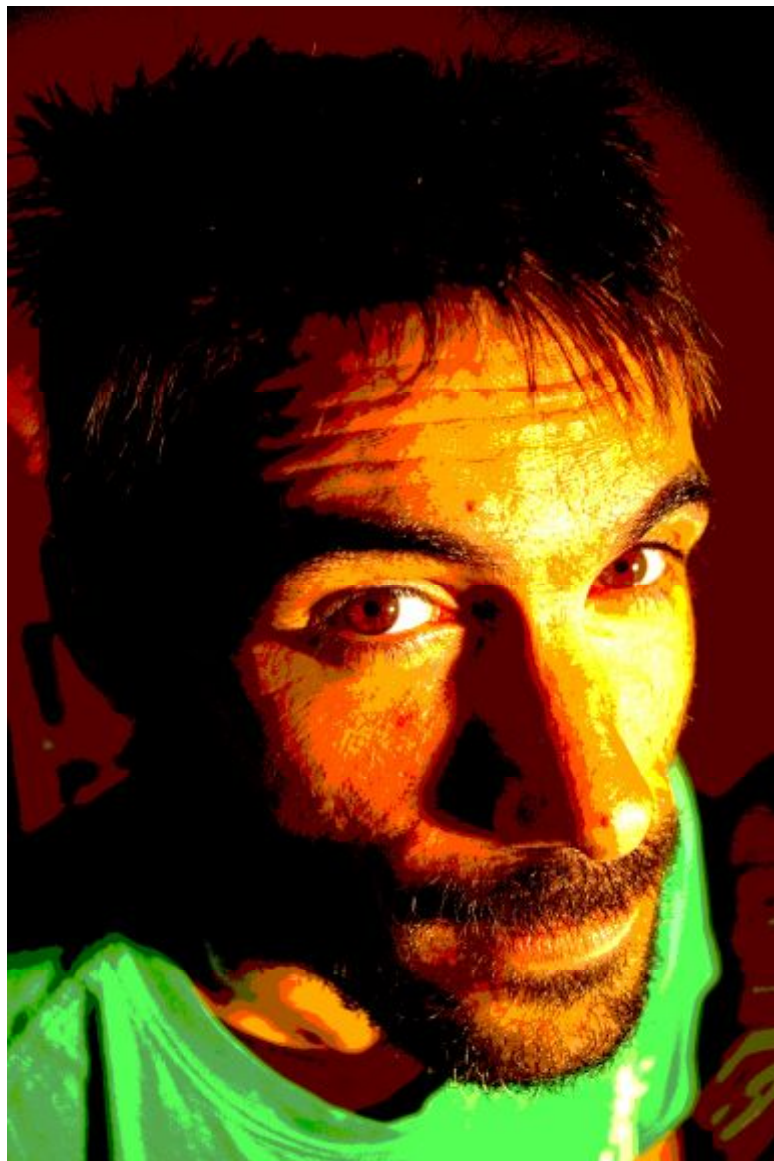
El proceso llevado a cabo para conseguir el emplazamiento, consiste en la elaboración previa del diseño, ya que debe ser supervisado y aprobado tanto por la concejal de urbanismo y en última instancia por el alcalde de Teruel. Adjuntando un escrito elaborado por la asociación de vecinos como responsables a efectos legales de la actuación.

El emplazamiento de esta pintura es en uno de los muros del ascensor de san Julián.

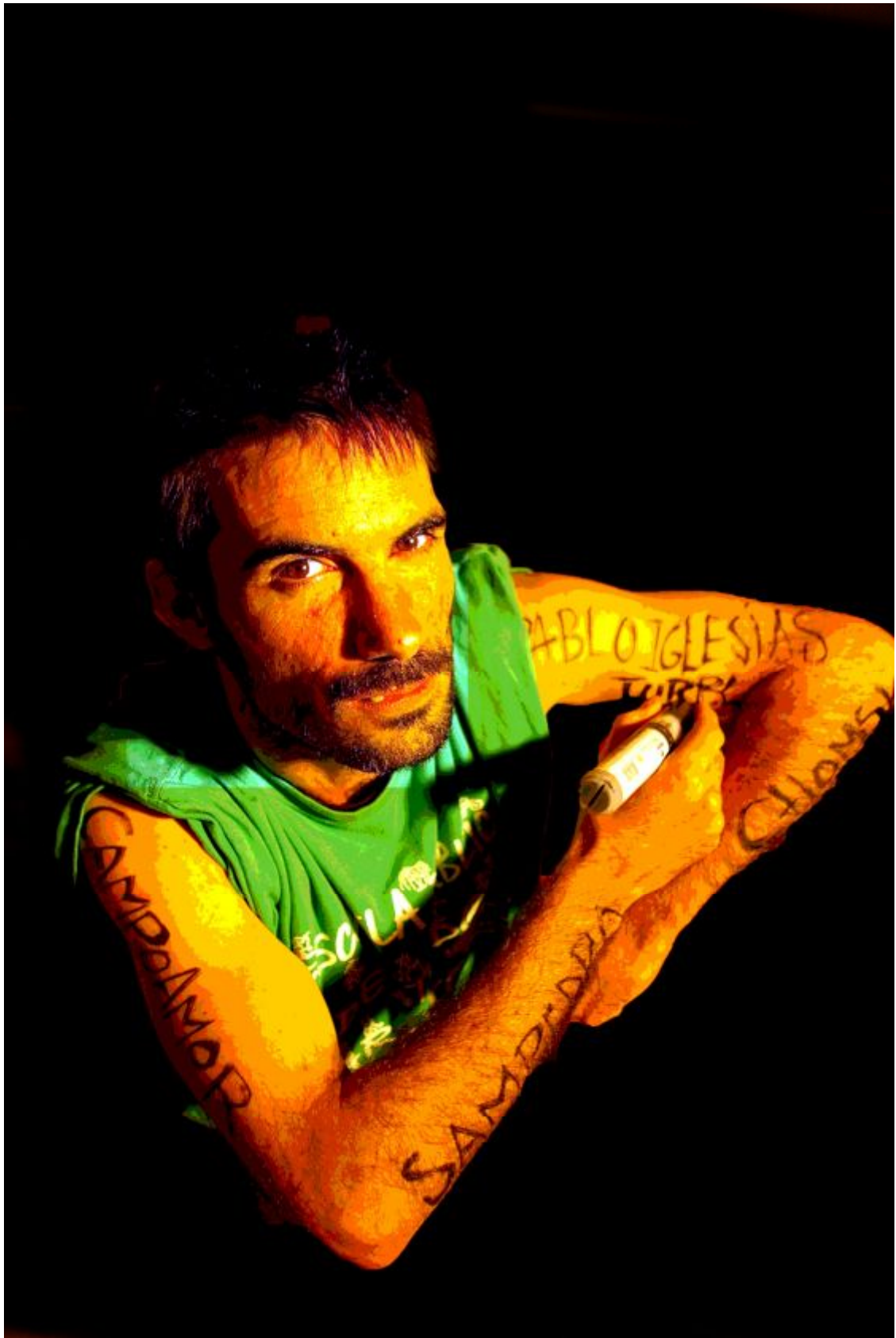

Imagen de un detalle de la composición.

Detalle de la cabeza posterizada.

Boceto del muro a intervenir.

Boceto montado sobre el muro solicitado

Vista general del espacio